

# 试论书法的“和谐、自然、创新”之美

徐尚君

(厦门大学 艺术学院, 福建 厦门 361005)

**摘要:**从中国传统的哲学思想、美学精神上简析书法艺术的和谐之美、自然之美、创新之美。这是中国传统的特有的一种艺术观念,即中国书法的审美观念。

**关键词:**书法;和谐;自然;创新

**中图分类号:**J292.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2009)04-0063-05

中国书法源远流长、博大精深。它随着时代在不断地发展变化,但无论如何发展变化,其总的审美基本原则是有传统的继承性,显示出相当明确的持续性,有其独特的审美观念。中国书法之审美观念,是中华民族传统的哲学思想、美学精神所孕化和培育而形成的。在对其产生最大影响的主要有儒、道、释诸家之思想。这诸家之思想,通过书法这一形式,起着相辅相成的作用,相互渗透、融汇、统一,更化出一种特有的艺术观念,即中国书法的审美观念。

## 一、书法的“和谐之美”

在中国传统的书法审美观念上,书法的“和谐之美”是由儒家“中庸”观的思想方法,讲求“和谐”、“执中”、“驭正”的内外“谐调”,落实到艺术方面,引出书法的“和谐之美”的美学理论。

《礼记·中庸》:“喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和,中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也,致中和,天地人立焉万物育焉。”儒家思想认为,凡事,过犹不及。“大乐与天地同和,大礼与天地同节”<sup>[1]</sup>。所以,“止于至善”的美皆在明“德”明“仁”,忠

恕、中和。这一文化现象一直主宰和决定着先民的心理素质,反映了民族的心理文化。故“中庸之道”的哲学思想,对我国书法艺术的美学思想影响极大。

明代项穆《书法雅言·中和》:“中和者,无过之不及是也。和也者,无乖无戾是也。然中固不可废和,和亦不可离中,如礼节乐和,本然之体也。”又曰:“圆而且方,方而复圆,正能含奇,奇不失正,会于中和,斯为美善。”此可谓书法“中和之美”的代表理论。其本质是讲刚柔相济,不走极端,是一种矛盾对立的统一,有着朴素的唯物论。王羲之《笔势论十二章·节制章第十》谈字之形势时说:“不宜伤密,密则似痠缠身;复不宜伤疏,疏则似溺水之禽;不宜伤长,长则似死蛇挂树;不宜伤短,短则似踏死蛤蟆。”宋·姜夔《续书谱》曰:“用笔不欲太肥,肥则形浊,又不欲太瘦,瘦则形枯;不欲多露锋芒,露则意不持重;不欲深藏圭角,藏则体不精神。”清·宋曹《书法约言·论行书》道:“运用不宜太迟,迟则痴重而少神;亦不宜太速,速则窘步而失势。”“中和”、“和谐”观在传统书论上俯拾皆是,始终处于主流的地位上,视之为正统、道统、法统。

书法艺术离不开点画、笔法、墨法、结体、布局等,这些综合运用中,自然会遇到长短、肥瘦、轻重、浓淡、虚实、方圆、藏露、迟速、倚正、疏密等等矛盾对立的两个方面。在相对矛盾中,往往会出现“过偏”的现象,强调“中和”,就为了纠正过偏,就在于对“和谐”的把握。

收稿日期:2009-04-10

作者简介:徐尚君(1981-),女,汉族,主要研究方向:书法。

© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

从艺术的整体上着眼,把矛盾对立的诸方面,用“中和”的原则来进行调整它们之间的关系,即艺术的平衡。这是典型的传统的审美观念,审美标准尺度。其思想方法,即取世间万物之中,视其两端,找其中点。“和谐”就一定要“执中”、“驭正”。儒家认为“和谐”就是最完善、最理想之美。

当然,儒家的“中和”观、“和谐”美,并非是主张绝对的平均。它的出发点是“合同”,不能两极端,两极定势,多极原则,重在相互间的内在关系,相互间合理的把握与和谐统一。如王羲之《书论》篇说:“每书欲十迟五急,十曲五直,十藏五出,十起五伏,方可谓书。若直笔急牵裹,此暂视似书,久味无力。”以其“十藏五出”来说,意为藏锋要多于露锋,字势才稳重,反之则意不持重,但若无露锋,又体不精神。这也是儒家所强调的“君子藏器”,反映到书法上来,即要求内涵,强调内在本质,外在次之。具体体现在其“文质彬彬”之说,它包含着儒家“和谐”观美学具体而深刻的内涵。

文,外在形式;质,内在蕴藉;彬,文雅。文质两者之间合理的把握与和谐统一,即曰“文质彬彬”。从书法上讲,字形,外在;点画,内在。故“文”的外在形势要从简从易,以简驭繁,化繁为简,才易识别易实用。而“质”的内在,要求点画的内涵上追求神采、气韵、写意与抒情性,丰富多彩的表现力,才有艺术性与欣赏性。内容决定形式,对于外在的形式有必要做,但不宜太强调,重在内涵的一面,重于点画内在的关系与韵律。矛盾对立的两方面,是有主次之分的,必须正确地把握处理。在书法创作上,强化重视“因素”,即对“形式”的关注,使形式丰富,利于大众或社会之吸收。但若在形式上一味猎奇、求怪、求斜,把不平衡的撕裂、躁霸、狰狞、倾覆的不断强化,顶极追求,偏激一方,无矛盾对立的统一,便是一味做作。实质上是创作的俗化,是走向字形的摆弄。纵使是一种新颖形式,也只是书法美的一个有限目标,书法终极目标是以意境为境界、学问修养、人格精神为支撑的,形式与内涵两者的和谐统一。内涵,说得最简单些,即耐看性,这比形式上的刺激性是更高深层的审美意义。“内涵”不是虚的,是具体的、量的东西。在特定范围内,不厌其熟,不厌其精,不厌其巧,决不刻意求新求奇,应笔墨相发,技能、性能有效的发挥极致。因此,儒家的“和谐之美”

也特别强调法度、功力、师承关系。这对于中国书法应在继承传统的基础上创新的问题,在古今书坛上,起着“共识”的作用,具有深远的指导意义。

儒家的“和谐之美”,反映在书法的审美价值上,特别强调经世致用。在罢黜百家、独尊儒家的汉代,不仅普及了隶书,且创用了草书、正书;唐楷的兴盛,也是实用的价值取向,决定着审美的价值取向。儒家积极的用世的人生观,化为忠君许国的献身精神,才孕化出端庄威严的崇高之美的唐楷书风,成就了万世楷模的颜柳书体。在书法品评上,自然“以士气为上”,“人品即书品”。如对颜书有“其发于笔翰,则刚毅雄特,体严法备,如忠臣义士,正色立朝,临大节而不可夺也”<sup>[2]</sup>等等。以道德、学问、修养观书,将艺术性统一于功用性。这对书法的创作,仍然起着一定的积极而现实的影响。

## 二、书法的“自然之美”

书法的“自然之美”是道家自然观对中国书法创作品评的渗透和影响。从道家宇宙观“气”之理论,引发出中国书法艺术的至高至深的命题——气韵。这是万古不移的第一准则。

自然观是老庄道家学说的基本思想之一,它主要包括两个方面的内容。第一方面是“人法地,地法天”<sup>[3]</sup>,“乘物以游心”<sup>[4]</sup>。即要求人生的一切实践活动,都要与天地万物运动的法则相一致。“通于天地者,德也,行于万物者,道也”<sup>[5]</sup>,只有这样,人才能达到精神上的自由、满足和人格上的完善。庄子本人在他自己的一生中,终日游荡于山林河泽,仰观飞鹏大鸟,俯察花草虫鱼,乘物游心,“独与天地精神往来”<sup>[6]</sup>。以达到“万物与我合一”<sup>[7]</sup>的境界。受道家自然观这一影响,历代书家都非常关注自然界。早在东汉的蔡邕《九势》篇中就提出“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”。师法自然即成为书法创作的一个重要方面。“学于造化,异类而求之,固不乎于原本”<sup>[8]</sup>。经过严格笔墨训练后,近取诸身,远取诸物,触物以感,受到启发,悟出书法用笔、结体之妙,这样的书法家代不绝人。张旭观公孙大娘舞剑器悟出书法的“气势”,见公主担夫争路悟出草法的“避让”;黄山谷入峡见长

年荡桨,乃悟笔法;怀素自谓:“贫道观夏云多奇峰,辄尝师之”;蔡邕在鸿都门,见匠人施垂帚,遂创“飞白”书……诸如此类,举不胜举。

道家的自然观渗透到书法品评时,常以自然界的物象来进行生动的描绘。说用笔是“如锥画沙”、“如屋漏痕”、“如折钗股”。运笔是“疾若惊蛇之失道,迟若绿水之徘徊”<sup>[9]</sup>，“顿之则山安,导之则泉注”<sup>[10]</sup>。讲线条的艺术性是点如高峰之坠石,钩如长空之初月,横若千里之阵云,竖如万岁之枯藤,撇如利剑截断犀象之角牙,捺画一波三折。讲结字要“如对宾客,一堂之上,宾客满座,左右呼应,宾不觉其寂,主不失之懈”<sup>[11]</sup>。讲通篇要有“悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,凤舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形,或重若崩云,或轻若蝉翼,……纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉”<sup>[10]</sup>。中国文字书写蕴含了自然界万千物象,而对于纯用抽象线条来表现的书法艺术,欣赏者能达到的只可是意会,不可言传的美感。用自然界之万有的动态神情、风韵气势来对书法作品中所体现之美感加以描绘,正是老子“惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物”<sup>[12]</sup>对书作品评的渗透。

老庄思想自然观的第二方面是“自然而然”即强调顺应人和事物内在规律的自由发展。“清水出芙蓉,天然去雕饰”。在老庄看来这才是天地万物之间最完整最自由的表现,是至高至上的真善美。“道法自然”,连万物之本源的道也不例外,也应该这样。“辅万之自然而不敢为”<sup>[12]</sup>,不可背离自身的精神需要和事物的客观存在去追求自己的目的。具体落实到书法之创作中,要“同自然之妙有,非力运所能成”<sup>[10]</sup>之境地。艺术所追求的境界是与天然相通的“天然美”。字之法有一定的步式,一定的绳尺,不必我去造作,先民的造字,是按照自然美的原则去创造,一个个字都天生丽质了,具有艺术的素质,只要随体赋形,自然成文,就能与自然和谐,与自然高度协调即是书法的最高境界。书意的孕育,笔的运转,字的形体,布白之理,都必须与自然之道,客观存在的运动之理同,才能成为书法,才有书法之美。得自然而然之效果,就在于有效地利用自然,才能最充分地展示人的本质力量的丰富性。

作为欣赏性艺术的中国书法,其美学原理深受道家自然观的渗透和影响。同时,也从道家宇宙观“气”

之理论,引发出中国书法艺术的最高命题——气韵。

道家的宇宙观,认为气是构成万物的原始材料,万物本体和生命就是“气”,就是“道”。其提出“浑元”、“气”、“象”、“道”相互联系的道生浑元之气。王羲之《记白云先生书诀》载:“书之气,必达乎道,同浑元之理。”明确地表达出道家的哲学思想。书法之“气”实为书法之“道”,气是道生浑元之气,道是气象本体之道。中国历代有关书画理论与品评中,无不将此视为“万古不移”的第一准则。

书之大局,以气为主。书法之优劣首先观于气,如常论书的气骨、气调、气脉、气概、气质等,或论“书气”的书卷气、金石气、庙堂气、霸气、俗气、江湖气、山林气、妇气、匠气等等,都是关于气之范畴的审美品评。这些综合起来,既书法的“气韵”问题,是中国书画的一种独特的理论体系。

中国书法是以文字为载体,以笔墨作形式而形成的一种气象。艺术是有生命的,有生命的东西都离不开“气”。“气韵藏于笔墨,笔墨都成气韵”。清人姚配中说:“字有骨肉筋血,以气充之,精神乃出。”康有为在《广艺舟双楫》里亦说:“……骨肉血气,精神皆备,然后成体”。无“气”不成书,它是创作的源泉、动力,也是效应、效果,是书法艺术的生命。论书之神采、神韵、风神、风韵、风采、格调等等,都是论书之“气”。“书之妙道,神采为上”,只有形质,无神采可观,不能算作艺术品。没有气韵的作品就等于失去了艺术的灵魂。“气”是笔墨的升华,是由字型“静”的体貌转到“动”的情势。历来书家都把“以形写神”、“神融笔畅”、“穷变态于笔端、合情调于纸上”的精神气韵,作为书法创作所追求的意境,以笔酣墨饱的无穷变化所产生的笔触墨韵,呈现出天机流荡、动律优美、风采飘然、精神横溢、富有笔墨情趣的艺术感染力,令人感到书者激情的倾泻,又给人以强烈的力量和动感。

书法是白纸黑字,在一片黑白的世界中,黑白相间,犹如《易经》中讲阴阳裂变,互补互生,创造着一种微妙的宇宙关系。这是《周易》的阴阳观。书法线条里外都是“气”,虚实皆为“气”。以运笔筑字为黑、为有、为实;以运心造境为白、为无、为虚。黑而为实是在笔墨有无间,无而为虚是在纸素黑白间。这便是老庄的有无观。道家认为“天道无为”“道”具有“无”和“有”



的双重属性,宇宙万物都是“无”和“有”的统一。书法美学的精髓可以凝结为黑白、有无、虚实为内容的辩证美学观。上述两者融合在一起,形成了主要的书法美学的虚实观、黑白观。老子云“知其白、守其黑”,这种辩证思想对书画的空白意识产生积极的作用。虚白传神,墨实显形,有墨处是字,无墨处也是字,有墨处固要,无墨处尤要。因为中国书法除了以线造型的特点外,还有一个显著特点就是空白的积极参与。计白当黑,没有空白,便没有书法,纸笔墨是有限的,空白相对无限,空白永远作为基底,承载着笔墨形态,笔墨四周充满空白,这种象外空白,内外纵横无限延伸,广阔无限,其包含着无限的联想、想象,蕴含着审美容量,更具魅力,故要“知白守黑”。这是虚与实的统一,也是无与有的统一。故道家讲清静无为的人生境界,主张“返朴归真”、“平淡天真”,讲求“大巧若拙”、“朴素而天下莫能与之争美”,“大音希声”、“大象无形”、“象外之象”……都一直影响着中国文学艺术的创作实践与发展。在书法上开阔了创作的无限天地,揭示了更为精深的书法原理。作为欣赏性艺术的中国书法,绝大部分是从道家的哲学思想、美学精神得到的哺育和启迪。

### 三、书法的创新之美

书法的“创新之美”,在中国书法史上,是佛门子弟高举这面旗帜,确立了中国书法的创新思想。

晚唐释亚栖《论书》曰:“凡书通即变……,若执法不变,纵能入石三分,亦被号为书奴,终非自立之体,是书家之大要。”佛教信奉“一切即佛,佛即我心,我心即佛”的“梵我合一”。概之谓“禅定”。禅宗六祖慧能大师《坛经》:“外离相为禅,内不乱为定”,即对外在事物都不执着,自我清静,心绪宁静专一,心注于一境。禅学的这一以“我”为中心,随心所欲的“叛逆精神”,令其思想反对迷信,崇尚智慧,高扬人的价值。人人有佛性,佛性即人类自我的真实本性,有无限发展的可能性。其反映到书法创作上即艺术的“本性”,要显现自己的“本性”、“个性”,艺术上的自我风格。故释家最恶“书奴”,视“自立之体”是“书家之大要”,是作品的艺术价值,是书家的地位标志。

学前人书,在有一定的基础之后,必须脱胎换骨,创造自我风格。“脱胎换骨”为禅宗所说的“真如”境界,不为客尘所覆盖,艺术上的大彻大悟。禅宗评语讲“拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故”如似“脱胎换骨”。就必须“不拘成法”,打破“偶像”。晚唐禅师黄檗断际禅师《宛陵录》中说:“夫求法者,不着佛求,不着法求,不着众求。不着佛求,故无佛;不着法求,故无法;不着众求,故无僧”。佛教三宝:佛、法、僧都否定了,从打破偶像到反对摹拟古法,从而主张艺术创造性、个性。正是佛教这一思想的主导,形成了中国书法流派纷呈,各擅其长,百花齐放,万马争奔的创作局面。

禅宗修行的方法,也成为中国传统的书法创新的重要方法之一。慧能大师的无相禅法是最上乘的修行方法,修行者如能真正进入“三无”(无念、无相、无住)禅定的精神境界,就能顿悟佛性,认识自我本来的真实本性。禅宗讲究“静虑弃恶”、“心神专一”,追求“忘我”的“形神合一”。这种疏放超然,恬淡空灵的思想修炼与方法,是心灵的解放和自由。在书法的研习与创作中,这要求书学者在远离功利中静默观照与潜心冥想,在此基础上任凭自己的意识流与直觉去顿悟千差万别的物象背面真实永存的真如自性,这实在就是艺术思维。晚唐书论家僧肇《论书法》:“书法,犹释氏心印,发于心源,成于了悟,非口手所传。”在“以心传心”禅宗看来,口中所说,手上所授,均是外在媒介,是渡河的舟筏,而不是佛性真谛彼岸。是要抛弃口与手,从自己内心去冥想顿悟,达到“见性成佛”的“梵我合一”境界。在释家看来,书法就是书法家主体的顿悟,去领会艺术的真谛。书法家只有以自己的个性,有意识地追求书法美,在最后顿悟的刹那方能完成美的杰作,而他人的言传身教,毕竟只能是外因。禅道唯在妙悟,书道亦在于此。历史上成就书家都“外师造化,中得心源”,通过本性悟出来的。都几乎在悟中各悟其法,各显神通。“屋漏痕”,“如锥画沙”、“如印印泥”是悟;观鹅游水、江水涨潮,惊蛇入草、飞鸟出林是悟,……书家往往在触及一种事物的变化与活动,引起顿悟,书法乃大进。只有凭纯真的性灵,通过一己在实践中的静悟,终有一天会得个中三昧。中国书法一代代人论法,汗牛充栋的论著,不见有金针度人。一代代人

在继承发展,尚要靠人的秉性、灵性、悟性去悟出个中三昧。自悟其机、自悟其道,便会有书法的创新之美。

中国书法史的发展、创新之路,异常明晰:即“造化自然”,这是铁的规律。孜孜于外在的形式设计,产生不了刘熙载称谓的那种“高韵、深情、坚质、浩气”的作品。书法线条、形体不是拼合、组合,是意象的化合,是风韵的显现。也不是以丑、怪为归,是“复归平正”的自然美,天然美的动态神情,是自然事物运动规律的节奏气势的反映。千人一面的“克隆”书法,千人一鬼的“流行”书法,丝毫没有书法创新的历史高度与历史时代的意义;丝毫也没有历史美学的价值与深度。真正的哲学家、艺术家是拓荒者,真正的书家是“自立之体”的书法。唐·李邕曰“学我者死,似我者亡。”要有这样的才识和胆量,要有我们今天所倡导的“原创”精神去创新书法。书家的价值与高度,是以书家个体生命,

独树一帜的价值与崇高来显现的。书法艺术需要风格上的百花齐放、自由多元的原创杰作,才足以构建其繁荣的、复兴的局面。

#### 参考文献:

- [1] 礼记·中庸[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [2] 朱长文.续书断[C].上海:上海书画出版社,1979.
- [3] 道德经[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [4] 庄子·人间世[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [5] 庄子·刻意[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [6] 庄子·天下[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [7] 庄子·齐物论[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [8] 张怀瓘.书断[C].上海:上海书画出版社,1979.
- [9] 萧衍.草书状[C].上海:上海书画出版社,1979.
- [10] 孙过庭.书谱[C].上海:上海书画出版社,1979.
- [11] 朱和羹.临池心解[C].上海:上海书画出版社,1979.
- [12] 道德经[M].杭州:浙江文艺出版社,2000.

## The Beauty of Harmony,Natural and Innovation in Calligraphy

XU Shangjun

(Art College of Xiamen University,Xiamen, Fujian 361005)

**Abstract:** The article discusses the beauty of harmony natural and innovation in calligraphy from the traditional Chinese philosophy and aesthetic spirit. It is unique to the aesthetic concept of Chinese calligraphy.

**Key words:** Calligraphy;harmony;natural;innovation